

**Правительство Российской Федерации
Санкт-Петербургский государственный университет**

Факультет Искусств
Кафедра Дизайна

Краузе Надежда Олеговна, 4 курс

Пояснительная записка

К выпускной квалификационной работе

ТЕМА:

Комплексное графическое сопровождение
ГБНОУ «Академия талантов»

Направление 072500 «Дизайн»
квалификация: дизайнер (графический дизайн)

Руководитель:
Старший преподаватель кафедры дизайна
С. В. Витковская

Руководитель теоретической части:
кандидат искусствоведения, доцент с возложенными
обязанностями заведующего кафедрой дизайна, К.Г. Позднякова

Санкт-Петербурга, 2017 год

Содержание

Вводная часть

Тема выпускной квалификационной работы.....	3
Основание для выполнения работ.....	3
Актуальность выбранной темы.....	3
Цель работы.....	4
Задачи.....	4
Практическая значимость разработки.....	4

Основные этапы работы

Анализ аналогов по теме дипломного проекта.....	4
Концепция проекта.....	6
Эскизное проектирование.....	8
Компьютерная разработка проекта.....	10
Вывод на планируемые носители.....	10

<i>Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте.....</i>	10
--	-----------

<i>Список использованной литературы и интернет ресурсов.....</i>	11
---	-----------

Иллюстративное приложение

Аналоги.....	12
Эскизы.....	14
Реализованный проект.....	18

Вводная часть

Тема выпускной квалификационной работы: Комплексное графическое сопровождение ГБНОУ «Академия талантов»

Основания для выполнения работы:

Проект по заявке работодателя. Также основанием является мой личный интерес к разработке графического сопровождения для данного учреждения.

Актуальность:

Объектом для графического сопровождения является действующее государственное образовательное учреждение. «Академия талантов» — это новая проектная площадка образования, включающая в себя различные образовательные центры. Каждый день там насыщен интеллектуальными и творческими событиями для детей и молодежи Санкт-Петербурга: выставки, конференции, семинары, концерты. Дети — наше будущее, поэтому так необходимо помочь каждому найти себя, свою будущую профессию. Главная целевая аудитория «Академии талантов» школьники средней и старшей возрастной категории. Каждый учащийся может выбрать направление по душе. Авторские программы и уникальные методики позволяют не просто выявить таланты школьников, но и на 100% раскрыть их потенциал. Особое значение занимает местонахождение образовательного учреждения. «Академия талантов» функционирует в Каменноостровском дворце, который является памятником времён Екатерины II. У дворца своя атмосфера и богатое прошлое. Такому образовательному учреждению необходимо достойное комплексное графическое сопровождение. Актуальна связь прошлого и настоящего, исторического памятника и новейших технологий. Анализ материала показал, что существующее графическое сопровождение не соответствует характеру академии. Также у исходного оформления нет цельно выраженного стиля. Многие элементы фирменного стиля и вовсе отсутствуют.

Цель работы:

Разработка принципов комплексного графического сопровождения образовательного учреждения на примере ГБНОУ «Академия талантов».

Задачи:

1. Анализ контекста проблематики. Знакомство с контентом
2. Изучение деятельности учреждения
3. Анализ графических аналогов. Исследование существующего языка в контексте проблематики
4. Разработка концепции
5. Создание графического стиля
6. Разработка элементов фирменного стиля (динамический логотип, фирменные цвета, графика)
7. Применение фирменного стиля на носителях

Практическая значимость разработки:

Проект рассчитан для постоянного сопровождения ГБНОУ «Академия талантов». В полном составе проект предполагается запустить на реализацию летом 2017 года.

Основные этапы работы

Анализ аналогов по теме дипломного проекта

Для создания графического языка проекта я изучила ряд аналогов. Их условно можно разделить на группы: Существующие, Прямые, Логотипные блоки, Динамические логотипы.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ

1. Логотипный блок ГБНОУ «Академия талантов».

В основу знака логотипного блока взят портик парадного входа Каменноостровского дворца. Однако дворцовый портик в знаке слабо узнаваем. Его пропорции

сильно искажены. Количество колонн в знаке не совпадает с количеством колонн в реальности. В знаке их 4, а на самом деле их 6. Цвет знака схож с реальным (в знаке цвет ярче). Написание логотипного блока слишком разнообразно. Мы видим антикву, гротеск и рукописный шрифты. Вдобавок в рукописный шрифт внедрена символика. Буква “л” перевернута и изображена в виде улыбки. Буква “о” изображена в виде солнца. Всё это придаёт образу неразбериху. Не считается серьёзность и значимость данного образовательного учреждения. Не считается памятник архитектуры федерального значения.

2. Основные носители ГБНОУ «Академия талантов».

В Дипломе используется ещё один шрифт. Видны текстовая составляющая и визуальная (представленная фотографией дворца с парком). Отсутствует логотип. На бэйджах виден логотипный блок, “должность” и направление академии, к которой данная “должность” относится. Помимо жёлтого цвета в логотипном блоке, использован синий и белый цвета.

Зачётная книжка в виде буклета. Помимо цветного логотипного блока, используется зелёный цвет. Видна карта с расположением «Академии талантов», дан адрес. На одной из страниц написано “талант = увлечённость (проявление способностей) + трудолюбие!” Ниже приведена соответствующая картинка.

3. Сувенирная продукция ГБНОУ «Академия талантов».

Настольный календарь оснащён логотипом и фотографиями с видом на дворец. Также имеются контактные данные.

Флешка тёмно-синего цвета. Логотип на ней почти не читаем, так как шрифт чёрного цвета. Напечатан электронный адрес и адрес сайта.

Ручка чёрного цвета, имеется надпись белого цвета “Академия талантов” Санкт-Петербург. Опять же другим шрифтом.

Пакет. Первое, что бросается в глаза — его ядерные цвета (жёлтый и синий). Очень крупно напечатан адрес сайта. Настолько крупно, что спорит с логотипным блоком. также на плакате присутствует силуэт города. Правда Санкт-Петербург не узнать.

Проанализировав данные аналоги, можно прийти к выводу, что цельность стиля отсутствует. Много разных шрифтов используются не по системе. Чётко не выражены цвета фирменного стиля. Отсутствует дополнительная графика.

Если убрать название образовательного учреждения, то не понятно к чему это всё относится.

ПРЯМЫЕ

Опираясь на схожую деятельность. в качестве прямого аналога я выбрала образовательный центр «Сириус».

Образовательный центр «Сириус» в городе Сочи создан Образовательным Фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Свою деятельность центр ведет на основании устава Фонда и лицензии на осуществление образовательной деятельности при поддержке и координации Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации.

Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Центр работает круглый год. Проезд и пребывание в Центре для детей бесплатное. Образовательная программа рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и развивающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года общеобразовательные занятия.

1. Логотипный блок образовательного центра «Сириус» выглядит лаконично. Он прост и в то же время оригинален. В знаке прослеживается движение. Как я поняла, он олицетворяет планету, собранную из различных звёзд. Метафора к центру и его посетителям. Движение, которое обусловлено разными размерами звёзд, может показывать деятельность и работу образовательного центра. В этом знаке можно уловить много значений, которые будут совпадать с основной миссией образовательного центра. Векторные пятна собраны вместе, что показывает сплочённость коллектива. Коллектив различен. Это и школьники, и различные преподаватели, тренеры, рабочие, поддерживающие порядок и

структурированность центра. Шрифт в логотипном блоке один. Нет никакого перегрузения, которое прослеживалось в случае исходного логотипного блока ГБНОУ «Академии талантов».

2. Предметы, используемые людьми образовательного центра «Сириус».

В дипломе использован тот же шрифт, что и в логотипном блоке. Во всех носителях придерживаются этого шрифта. Глядя на всё, сразу замечаешь основные фирменные цвета: фиолетовый, оранжевый и белый. Бейджи выглядят более собранно и качественно, нежели в ГБНОУ «Академии талантов». Разработаны футболки, кепки, блокноты, ручки, буклеты и многое другое. Логотип нигде не потерян.

3. Чётко разработана система ориентирования: указатели, пиктограммы, схема, карта. Также разработан экстерьер. Хочется отметить и освещение самого здания, которое перекликается со знаком образовательного центра «Сириус».

Проанализировав графическое сопровождение образовательного центра, чувствуется кропотливая и внимательная работа. Видимых минусов я не обнаружила.

ЛОГОТИПНЫЕ БЛОКИ

При создании логотипного блока для ГБНОУ «Академия талантов» было вынесено решение оставить в знаке парадный портик Каменноостровского дворца, так как он играет большую роль в деятельности образовательного учреждения. Связь дворца, памятника федерального значения и детей, которые развиваются и образуются в нём — нова и интересна. Настоящее образовательное учреждение культурной столицы Санкт-Петербурга. По этим причинам я решила проанализировать ряд логотипных блоков, включающих в себя архитектурные строения. Пропорции зданий в логотипных блоках совпадают с реальными размерами. Логотипные блоки хорошо смотрятся в чёрно-белом варианте. Чёрный цвет выгоден в качестве рисующего.

ДИНАМИЧЕСКИЕ ЛОГОТИПЫ

Так как мой проект требует динамического логотипа, я просмотрела большое количество динамических логотипов на различных ресурсах. Из них я выбрала

наиболее подходящие образцы для моего проекта:

1. Philadelphia Museum of Art (Художественный музей Филадельфии)

Художественный музей Филадельфии — один из крупнейших в США музеев изобразительного искусства. Музейное собрание славится в основном произведениями пенсильванских художников (в частности, Томаса Икинса) и шедеврами живописи Новейшего времени, среди которых — «Танец в Мулен-Руж» Тулуз-Лотрека, «Большие купальщицы» Ренуара, «Мягкая конструкция с варёными бобами» Сальвадора Дали, а также наиболее знаменитые произведения Марселя Дюшана («Обнажённая, спускающаяся по лестнице», «Невеста, раздетая своими холостяками» и др.).

В логотипном блоке этого музея есть меняющаяся и сохраняющаяся структуры. В зависимости от контекста меняется буква “А” в слове “Art”, однако она всегда сохраняет треугольную форму буквы. Сохраняющаяся структура — это весь остальной шрифт. В начале этого учебного года мы посещали лекции по музейному дизайну. Лекция про этот музей мне ярко запомнилась. Нам показывали различные варианты динамического логотипа. Показывали видео, которые создают к выставкам. В видео динамический логотип анимирован. Также, зайдя на сайт музея можно увидеть анимированный логотип. Ход, привлекающий внимание.

2. City of Melbourne (город Мельбурн)

Мельбурн — второй по величине город Австралии, столица штата Виктория, расположившаяся вокруг залива Порт-Филлип. Город считается одним из основных коммерческих, промышленных и культурных центров Австралии. Мельбурн также часто называют «спортивной и культурной столицей» страны, так как в нём проходят многие спортивные и культурные события в жизни Австралии. Город знаменит своим сочетанием викторианской и современной архитектур, многочисленными парками и садами, многоликим и многонациональным населением. В 2016 году журнал The Economist шестой раз подряд назвал Мельбурн самым комфортным для проживания городом планеты по совокупности признаков. В логотипном блоке есть сохраняющаяся структура и меняющаяся. Сохраняется надпись и силуэт буквы “М”, но меняется её содержимое. Мне очень нравится этот динамический логотип. Он современный стильный и запоминающийся.

3. OCAD University Visual Identity (Ontario College of Art and Design) / Визуальная

идентификация OCAD университета (Колледж Искусства и Дизайна Онтарио)
Колледж Искусств и Дизайна Онтарио — государственный университет, находящийся в Канаде, городе Торонто. Университет является крупнейшим и старейшим учебным заведением Канады в области искусства и дизайна.

В 2011 году OCAD университет, искал новый визуальный образ, который отражал бы желание 135-летнего учреждения быстро двигаться в будущее. Команда дизайнеров Брюса Мау работала совместно с сотрудниками OCAD университета в интенсивной фазе исследований, собирая дополнительную информацию от студентов и выпускников. Дизайнеры хотели, чтобы визуальный образ отражал университет как оживленное, развивающееся учреждение, построенное на творчестве, риске и инновациях.

Каждый год университет приглашает выбрать группу выпускников, чтобы разработать логотип в рамках базовой структуры логотипного блока — окна, а это означает, что эмблема ежегодно меняется. В течение долгого времени удалось собрать большое количество идей. Проект был в числе «Best Brands of 2011» по мнению Fast Company, и был удостоен премии Core77 Design.

В логотипном блоке есть базовая структура, и структура, которая меняется. Базовой структурой является окно и шрифтовое начертание. Структура, которая меняется находится в окне. И не просто находится в нём, но и выходит за рамки.

Каждый из вышеупомянутых динамических логотипов имеет свою изюминку.

Концепция проекта

Основная идея проекта заключается в разработке собственного визуального образа ГБНОУ «Академии талантов», который будет узнаваться. Также образ должен привлекать и заинтересовывать аудиторию. Данным проектом я хочу показать связь классики и современности. Образовательное учреждение, оснащённое последними технологиями находится во дворце времён Екатерины II. Такое сотрудничество несёт и идею связи прошлого с настоящим.

Целью учебного заведения является создание условий для выявления, развития и поддержки обучающихся, проявляющих выдающиеся способности в той или иной области. ГБНОУ «Академии талантов» является своего рода платформой становления школьников в будущих профессионалов своего дела.

Из-за насыщенной и разносторонней деятельности учреждения на одном логотипном блоке остановиться нельзя. В основе проекта лежит разработка динамического логотипа, который будет трансформироваться в три состояния. Первый вид будет представлять ГБНОУ «Академию талантов» в целом. Будет “лицом” образовательного учреждения. Другой вид будет относиться к мероприятиям, проходящим в образовательном учреждении. Третья трансформация будет относиться к направлениям академии. Для проекта будут разработаны фирменные цвета и дополнительная графика. Также будет показан вывод графического сопровождения на определённые носители.

Эскизное проектирование

Работа над проектом началась с изучения образовательного учреждения. Я проанализировала текстовые и визуальные документы. Было решено оставить в знаках фронтон и основание дворца. Внутренняя часть — меняющаяся.

В ГБНОУ «Академии талантов» много обучающих направлений. Каждому направлению нужен свой знак. Я думала о том, как можно совместить классическое здание с современными технологиями. Были разработаны наполнения к направлениям. Сначала они были похожи на пиктограммы. Потом я перевела их в более абстрактный вид. Всего знаков направлений 6. Основной логотипный блок включает в себя не только портик, но и продолжение дворца. Внутренняя часть в виде некоего экрана, который может транслировать характер. Были разработаны наполнения к экрану.

Далее я определилась с цветами проекта и шрифтом. Паралельно с разработкой логотипных блоков, я рисовала парк и интерьер дворца. Рисунки стали дополнительной графикой. Также я отрисовала от руки наполнения знаков направлений. Из этих рисунков я собрала паттерны, которые тоже стали дополнительной графикой. У меня появились компьютерные и ручные композиции, что тоже олицетворяет современность и старину.

Были сделаны различные эскизы графических листов и композиций. Далее я приступила к созданию основного носителя — буклета. Поскольку дворец прямоугольной формы, было решено придерживаться горизонтали. Носитель содержит основную информацию про учреждение и его направления. Я разработала

сувенирную продукцию: сумки, футболки, открытки, блокноты, ручки, флешки и пакет. Носители содержат логотипные блоки, дополнительную графику и паттерны. Также я сделала анимационный ролик.

Компьютерная разработка проекта

В процессе проектирования я использовала компьютерные программы: Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Photoshop и Adobe After Effects. В них были сделаны знаки и логотипные блоки, композиции к носителям, вёрстка, макеты и анимация.

Вывод на планируемые носители

Буклет

Дипломы

Бейджи

Открытки

Блокноты

Ручки

Флешки

Пакет

Сумки

Футболки

Анимационный ролик

Графические и компьютерные техники и технологии, использованные в дипломном проекте

Большая часть дополнительной графики отрисована от руки тушью и чёрной гуашью. Также я использовала различные компьютерные техники в эскизном проектировании, такие как наложение плашек, создание градиентов, разрезание изображений.

Список использованной литературы и интернет - ресурсов

1. Дмитрий Петровский, «Зримый глагол. Книга 1. Гармония и иллюзии», 2005
2. Лола Г. Н. «Метафизика дизайна», 2014
3. Лола Г. Н. «Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования», 2016
4. Рунге В. Ф. «История дизайна, науки и техники», 2006
5. Кимберли Элам «Геометрия дизайна. Пропорции и композиция», 2011
6. Сара Бейдер «Слово дизайнеру», 2014
7. <http://academtalant.ru/>
8. <https://sochisirius.ru/>
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art
10. https://en.wikipedia.org/wiki/City_of_Melbourne
11. <http://www.brucemaudesign.com/work/ocad-university>

Иллюстративное приложение

Аналоги

ГБНОУ “Академия талантов”

Логотипный блок

Вещи, используемые людьми

Аналоги

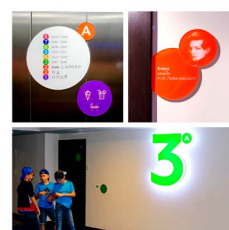
Логотипный блок

Вещи, используемые людьми

Экстерьер и навигация

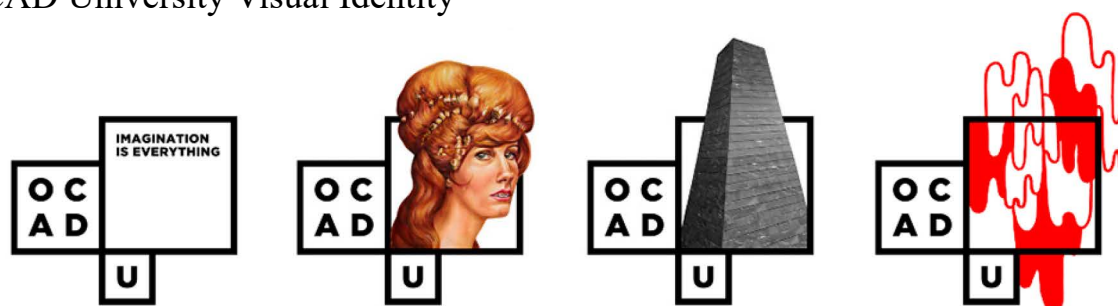
Philadelphia Museum of Art

City of Melbourne

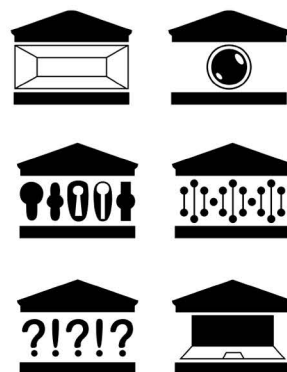
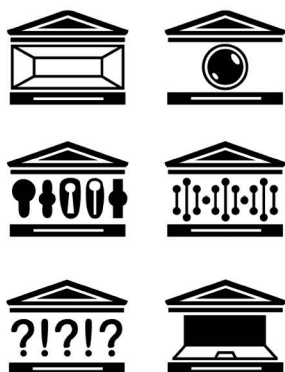
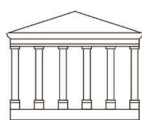

OCAD University Visual Identity

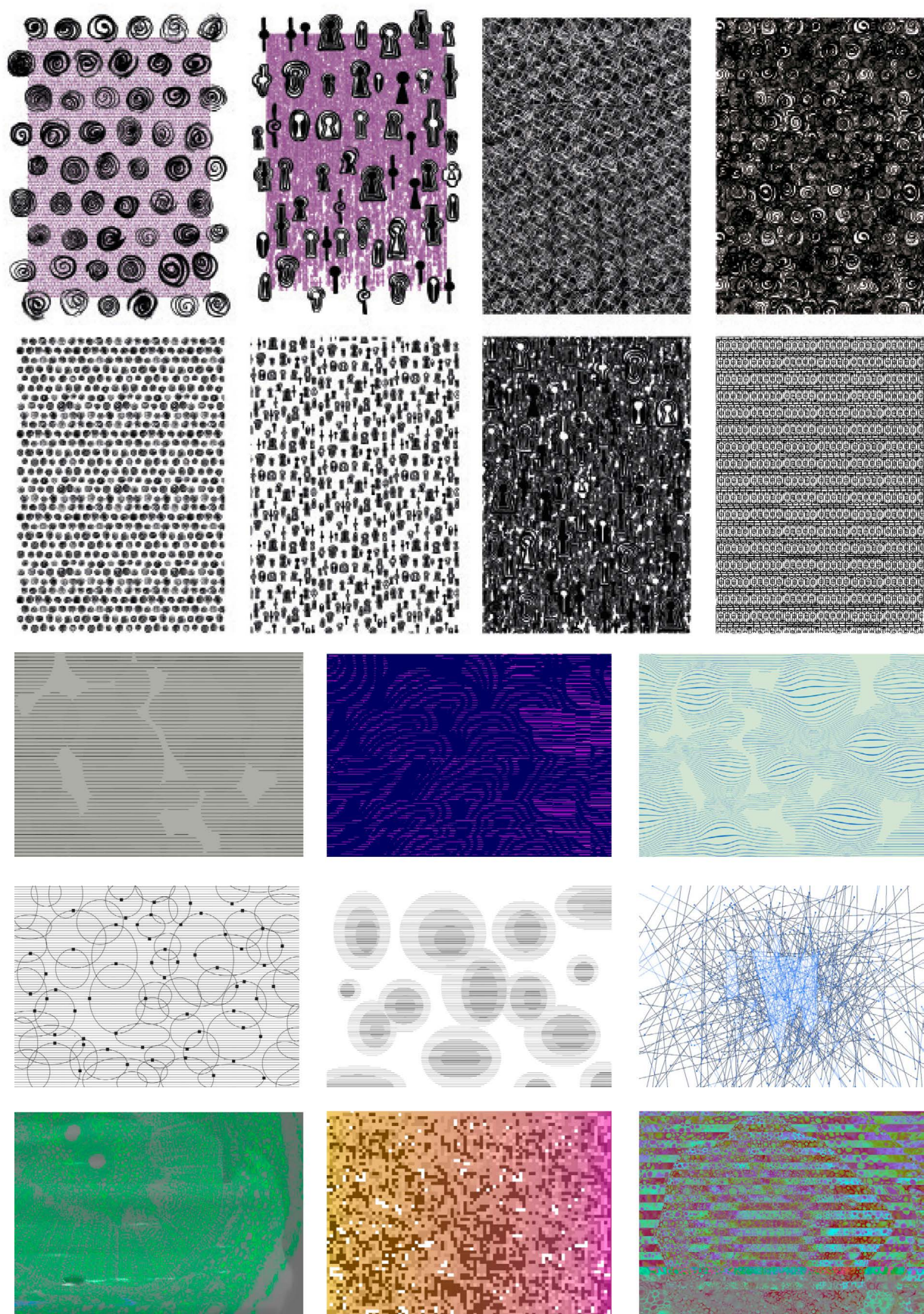
Логотипные блоки с архитектурой

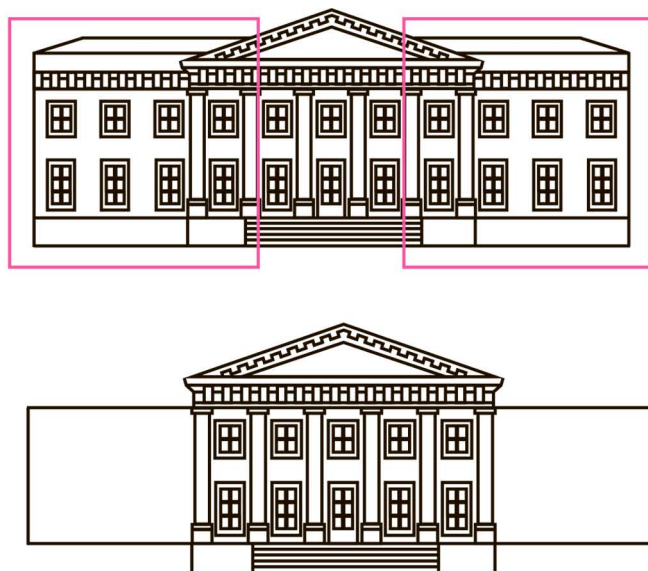

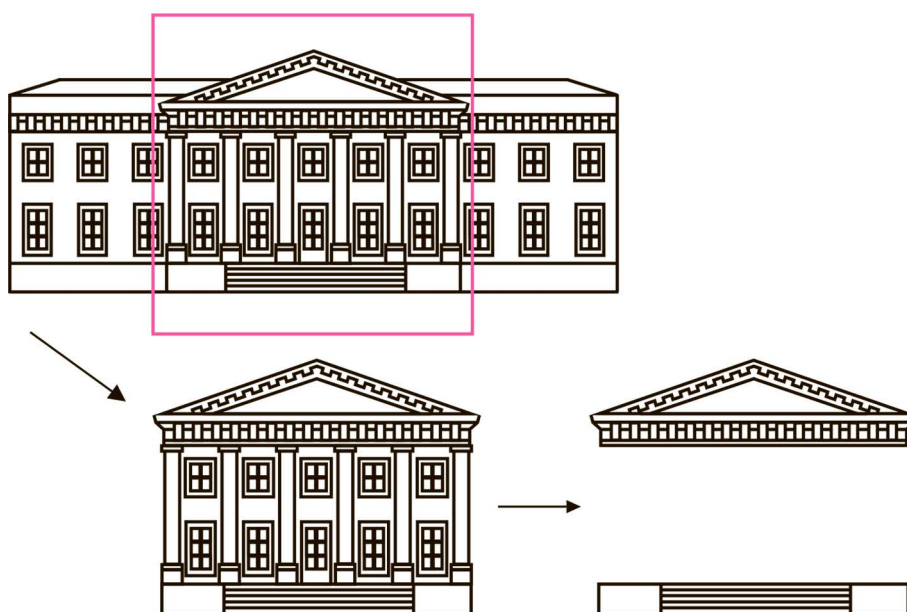
Эскизное проектирование

Основной знак

Знак для направлений

Логотипные блоки

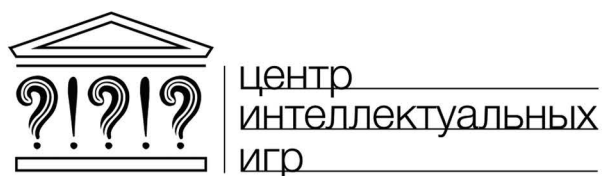
Основной

События

Направления

Буклет

Студия визуальной культуры

Здесь ребята учатся уверенно держаться в кадре, уметь грамотно создавать творческие кадры, применять профессиональные приемы и навыки съемки. В рамках направления проходит защита по телемастерству, тематика речи, интервью-красоты, мастер-классы эфирного выступления и многое другое. Реализация: операторское мастерство, монтаж, история визуальной культуры, фотопортрет, режиссура.

Студия хореографии

Целью школы, на которой возложена миссия — открыть за собою искусство танца и хореографии, является создание творческой атмосферы, развитие творческих способностей и талантов. Танцевальная студия создает творческую среду, которая способствует развитию талантов и поддержке творческой личности. Они помогают детям развиваться, воспитывать характер и навыки, создавать стиль, создавать творчество.

Выставочно-концертный центр

Образовательная программа для 1) изучения лучших работ детского профессионального творчества, 2) проведения концертов, музыкальных и танцевальных конкурсов. Параллельно Каменинское здание школы открыт для проведения концертов, музыкальных и танцевальных конкурсов. Детский зал школы современно оборудован и оснащен оборудованием, которое позволяет проводить мероприятия любой сложности.

Центр интеллектуальных игр

В центре школьники развивают различные интеллектуальные и творческие способности, пероволомиться в интеллектуальную игру, участвовать в интеллектуальных играх и конкурсах, участвовать в олимпиадах. Для этого центра созданы все условия: компьютерная техника, оборудование, персонал. Игры: «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Счастливый случай».

Центр занимательных наук

Центр развивает образовательные программы по принципу «Обучение с увлечением». Уникальные лабораторные установки по физике, химии, биологии, географии, экологии, которые создают среду, позволяющую школьникам самостоятельно проводить исследования и давать собственные открытия. Также проводятся эксперименты, которые помогают школьникам в игровой форме закрепить полученные знания.

Учебный класс нового формата

Мультиязычный образовательный класс, предназначенный для проведения интерактивных программ, проектной, творческой, исследовательской работы. В классе используются интерактивные учебные материалы по истории, астрономии, географии, биологии, химии, физике. Высококачественное оборудование, электронные экраны и система звукового звука превращают образовательный процесс в путешествие с использованием мультимедийных технологий.

Академия талантов
КАМЕНИНСКО-ДВОРЦОВЫЙ ДВОРЕЦ

«Академия талантов» — это школа на неординарном направлении, это школа творческой личности, это школа, которая развивает таланты, это школа, которая создает творческую среду, которая способствует развитию талантов и поддержке творческой личности. Они помогают детям развиваться, воспитывать характер и навыки, создавать стиль, создавать творчество.

Адрес: 191022 Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки, дом 1 литера А

Телефон администратора: 921-988-14-97 (в 10.00 до 18.00)

Телефон приемной дирекции: (812) 499-86-68

Рабочие часы: Ежедневно с 09.00 до 20.00

Адрес электронной почты: info@academiantalents.ru

Сайт: www.academiantalents.ru

Тит: негласное общеобразовательное учреждение Вид Академии Специализированное дополнительное образование Подчинение: Колледж по образованию СПб Директор академии: Полукарова Е. А.

Каменинское здание школы — памятник архитектуры, памятник архитектуры федерального значения. Архитекторы: Д. Марини и В. Бонни. Здание школы является памятником классицизма. Во дворе школы сохранились два памятника зодчества XVIII века: с фонтаном, который был возведен в 1794 году по проекту П. П. Пашкова, и фонтан, который был возведен в 1794 году по проекту П. П. Пашкова.

Один из дипломов

АКАДЕМИЯ ТАЛАНТОВ
КОНКУРС РИСУНКОВ

ДИПЛОМ

победителя
конкурса рисунков
«Искупаемые рыбы»

1 МЕСТО
НАГРАЖДАЕТСЯ

Краузе Надежда
ГБОУ СОШ № 17

Педагог
Витковская С. В.

Директор
ГБОУ «Академия талантов»

Е. А. Полукарова

Санкт-Петербург, 2017

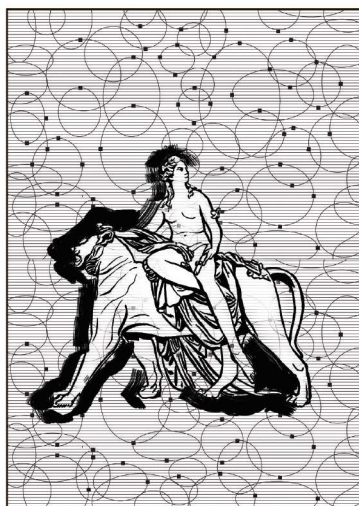
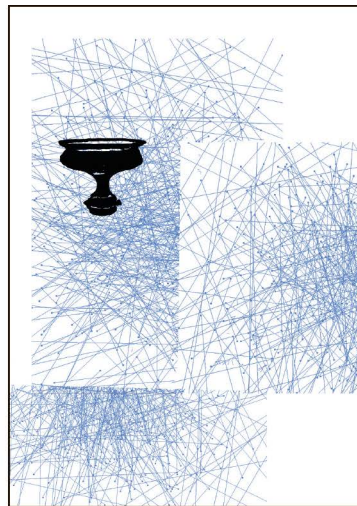
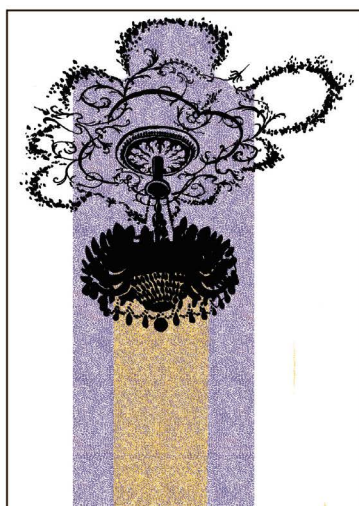
Блокноты

Ручки

Флешки

Футболки

Сумки

Пакет

